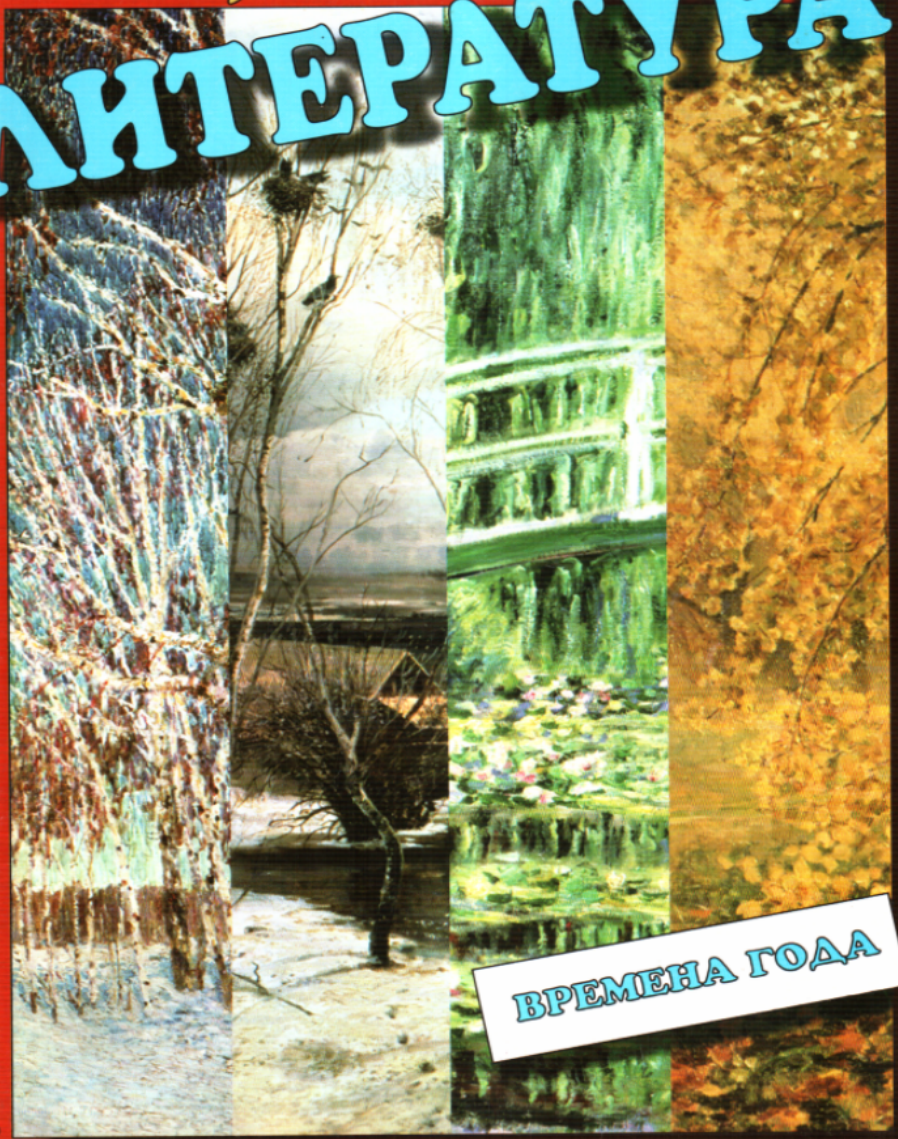
Шаг за шагом®

ЛИТЕРАТУРА



ВРЕМЕНА ГОДА

ЛИТЕРАТУРА • 5—6 классы • 02-012

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Рабочая тетрадь

-
-
- СТРАНА ПОЭЗИИ
- МЕТАФОРА
- РИТМ И РИФМА
- ПОРТРЕТ ДЕРЕВА
- ТРИ ПОРЫ ОСЕНИ
- «ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА»
- ВЕСНА — «УТРО ГОДА»
- «ЛЕТО КРАСНОЕ»
-

Приветствие Правительства России российским школьникам

ВЫ ОТКРЫЛИ красочное, увлекательное и вместе с тем имеющее высокий научно-методический уровень учебное пособие — рабочую тетрадь. Серию новых учебных пособий по всем предметам программы средней школы получили многие российские школьники в рамках реализации комплексного образовательного проекта «Шаг за шагом». Это свидетельствует о том, что процесс реформирования системы народного образования реально набирает темпы.

Правительство России отчетливо сознает свою ответственность за судьбы будущих поколений россиян и исходит в своей политике из безусловных приоритетов сферы образования.

Всесторонняя поддержка, оказываемая правительством научно обоснованным образовательным проектам, каким и является данный проект, вселяет уверенность в том, что прошло время, когда образование, культура финансировались по так называемому остаточному принципу, а о проблемах массовой школы вспоминалось лишь в политических декларациях.

Проект «Шаг за шагом» как раз и обращен к массовой школе. Цели его благородны - обеспечить каждого российского ученика всеми необходимыми учебными книгами, причем такими, которые отвечают самому взыскательному образовательному стандарту, прививают устойчивую потребность учиться, самостоятельно мыслить и действовать, воспитывают активного гражданина новой России. Можно только позавидовать нашим детям — они получили возможность учиться по таким замечательным книгам. А как много еще предстоит сделать! Это только первый шаг к достижению цели: массовым тиражом издана не имеющая аналогов серия учебных пособий. И одно из них — перед вами...

От имени Правительства Российской Федерации
В. С. Черномырдин

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

ВРЕМЕНА ГОДА
БЕСЕДЫ О ПОЭЗИИ
АВТОРЫ ТЕТРАДИ:
В. Маранцман, художник Ю. Сковородников

Издательство гимназии «Открытый мир»®
Москва 1995
ББК 83.3(0)
М 25

Владимир Георгиевич Маранцман
Времена года.
Беседы о поэзии

Художник Ю. М. Сковородников
Редактор Н. В. Вербицкая
Корректор О. И. Иванова
Компьютерная группа Е. А. Адамов, Р. Р. Алеев, М. В. Сельдякова
Руководитель проекта А. И. Княжицкий
Автор серийного оформления Е. А. Святский

Маранцман В. Г.
М 25 Времена года. Беседы о поэзии: Учеб. пособие / Худож. Ю. М. Сковородников. — М.: Изд-во гимназии «Открытый мир», 1995. — 80 с.; ил. — (Учеб. сер. «Шаг за шагом»: Литература).
ISBN 5-7505-0014-4
ББК 83.3(0)
© Издательство гимназии «Открытый мир»®, 1995

СТРАНА ПОЭЗИИ

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Эти строки Федора Ивановича Тютчева (1803—1873) открывали большое стихотворение, напечатанное в «Современнике» в 1836 году, когда журнал издавал Пушкин. Некоторые строфы были исключены цензурой, и Пушкин отметил их многоточиями. Тютчев резко противопоставлял людей «посвященных» и «непосвященных», чутко слышащих природу и чуждых ей. Поэт говорил о таких глухих к природе людях с возмущением и сожалением:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

Современные люди большей частью живут в городах и не встречаются с природой один на один. Но, может быть, вам удастся вступить в круг природы и наполниться ее силами.

• Напишите, о чем вам говорят леса или *ночь в звездах*.

Попытавшись услышать, о чем говорят деревья или звезды, вы поймете, что каждый постигает их голоса по-своему. Поэзия начинается с умения заново увидеть мир, не так, как его видели до тебя. А для этого надо быть человеком глубоко чувствующим и зорко видящим, свободно мыслящим и преданно любящим.

И. Левитан «Март»

• Попробуйте написать, какие образы, мысли, чувства возникают у вас при слове «март». Первый весенний месяц несет природе обновление. И наверное, это радостное пробуждение природы поможет вам увидеть все вокруг заново.

• Перечитайте то, что вы написали, и подумайте, не подсказал ли вам слова и образы художник Исаак Левитан (1860—1900). Левитан очень любил русскую весну. Своему другу из-за границы он писал: «Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси, реки разлились, оживает все... Нет лучше страны, чем Россия!» Всмотритесь еще раз в картину и напишите, что же любит Левитан в этом мартовском дне.

Вы заметили, как ярко светит солнце. Мир залит светом, и синие тени на снегу подчеркивают нежную золотистость этого света. Простор синего неба и яркость золотого света, не знающие границ, создают ощущение праздника весны, освобождения от скованности, оцепенения, мертвящего холода. Деревья у художника как будто радостно танцуют или летят к небу. И они не чувствуют своей наготы, не стыдятся, что они без листьев рядом с одетыми в зелень соснами. Весна в представлении Левитана — это мир без границ, и он ликует радостно, но без торжественных громов. Все просто, даже застенчиво в своей

обыкновенности: и покосившееся от старости крыльцо, и лошадка с пустыми санями, и талая дорога. И сдержанность, застенчивость русской весны еще больше подчеркивает неодолимость радости, свободы, затаенной нежности этого ликования. Такой увидел весну художник Левитан.

• А теперь прочитайте стихотворение Бориса Пастернака (1890—1960) и напишите, чем интересна весна поэту.

МАРТ

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем.
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь всё, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И, всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

Итак, что же весна для Пастернака?

Не правда ли, много странностей в этом стихотворении? Навоз назван *живителем и виновником* всего. Почему? Ну конечно, удобряет землю, живит. Но почему виновник? Может быть, без него бы не выросло ничего, он и «виноват» в этом возрождении жизни из земли? Никаких красивостей в этом стихотворении нет. Напротив, Пастернак говорит и о чахлом снеге, что он *болен малокровьем,* и о *худосочье сосулек.* Вы, наверное, любите эти прозрачные ледяные нити, искрящиеся и звенящие при падении.

• Попробуйте дать сосулькам свои определения, не такие, как у Пастернака.

Сосульки.....

Ручейки.....

Но для Пастернака дорого только то, что наполнено живительной и дерзкой силой. Весна у поэта — неистовая, почти бешеная работа, не утихающая ни на секунду, бушующая, как одуревший овраг, *дни и ночи.*

• А теперь напишите, почему Пастернак сравнивает весну с *дюжей скотницей,* нарисуйте словами, какой вы видите весну в этом стихотворении. Обратите внимание на то, что слово *дюжий* в толковом словаре В. И. Даля объясняется как «здоровый, плотный, сильный, крепкого сложения, крепкий, прочный».

Поэзия рождается из ощущения мира как целого, как единства, где все друг с другом связано. Тютчев, передавая одно из таких блаженных состояний поэта, сказал: *Всё во мне, и я во всём.* Поэзия соединяет явления, которые, казалось бы, находятся в разных пластах жизни.

И я слышу, как *сердце цветет.*

А. Фет

И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

А. Блок

Я показал на блюде студня
косые *скулы океана.*

В. Маяковский

Р. Севери «Орфей зачаровывает животных»

Поэзия протягивает руки к любым вещам и присоединяет их к настроению поэта, она соединяет человека с самим собой, со своей душой. Эти привилегии поэзии и эта непрочность ее обретений, ее реальная беззащитность перед миром мудро раскрыты в греческом мифе об Орфее.

Его мелодичный голос и чарующая игра на лире производили повсюду чудеса. Мы уже упоминали о том, что корабль «Арго» сам спустился на воду, очарованный игрой Орфея, но этого мало: деревья наклонялись, чтобы лучше слушать божественного музыканта; реки переставали течь; дикие звери, ставшие внезапно ручными, ложились у ног его. Нимфа Эвридика была его женой. Орфей ее очень любил, и, когда она, ужаленная змеей, умерла, поэт отправился в царство теней умолять Персефону вернуть ему ту, которая была ему так дорога. От звуков его лиры все препятствия исчезают сами собой. Тени умерших прекращают свои занятия, они забывают свои терзания, чтобы принять участие в его горе. Сисиф прекращает свой бесполезный труд. Тантал забывает свою жажду, данаиды оставляют в покое свою бочку, колесо несчастного Иксиона перестает вертеться. Фурии и те даже тронуты до слез горем Орфея. Плутон, покоренный звуками печальной лиры Орфея, соглашается возвратить ему Эвридику, но с тем только условием, что он не взглянет на нее до тех пор, пока не выйдет из царства теней. Но в ту минуту, когда они уже прошли через все препятствия, когда им оставалось сделать лишь один шаг, чтобы выбраться из подземного царства, Орфей забыл

свою клятву и обернулся, чтобы посмотреть на Эвридику. Она протягивает ему руки, Орфей хочет ее обнять, но она вновь исчезает в мрачном жилище Плутона, едва успев проститься с ним навеки. Потеряв таким образом по собственной вине Эвридику, Орфей провел 7 дней на берегу Ахеронта в слезах и печали, отказываясь от всякой пищи; затем он удалился во Фракию, избегая людей и живя среди зверей, которых привлекали к нему его нежные, грустные песни. Вакханки открыли его убежище и старались заманить его к себе на свои веселые празднества, но Орфей, возненавидевший всех женщин, отверг с презрением их приглашение, и они, разгневанные его отказом, растерзали его на клочки.

• Почему деревья и звери слушались Орфея? Отчего Орфей нарушил запрет и оглянулся на Эвридику? Почему так неизбывно печален конец жизни Орфея?

• Найдите «лирические дерзости» в строках австрийского поэта Р. М. Рильке (1875—1926) и подчеркните выражения, которые могут встретиться только в стихах.

О, дерево! Восстань до поднебесья!
Цвети, послушный слух! Орфей поет.
И все умолкло. Но в молчанье песне
был предназначен праздник и полет.

Перевод Г. Ратгауза

МЕТАФОРА

Вы, конечно, заметили, что при всей устремленности к простоте слог в стихах Пастернака странен для обычной, прозаической речи. Поэзия позволяет себе пребывать в особой языковой стихии, где можно сказать *дымится жизнь; бушует, одурев, овраг; ручейков бессонных болтовня.* Что это за странные выражения?

Вы читаете строки:

Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Здесь все кажется привычным. Безудержная энергия весны, которая расчищает мир, переделывает его, сравнивается с работой *дюжей скотницы.* **Сравнение** помогает нам понять качества одного предмета через другой, более знакомый. Сравнение напрямую соотносит два явления и устанавливает между ними связь. Но уже во второй строке мы встречаемся и с иным способом соотнесения вещей. Обратим внимание на выражение *дело… кипит в руках.*

• Подберите синонимы к слову *кипит:*

Почему же из всех возможных слов поэт выбирает слово *кипит*? Кипеть буквально может жидкость при нагревании. Но чтобы показать, как бурно, неудержимо идет работа, поэт как бы путает адреса и соединяет слова в неожиданном сочетании. И это помогает нам острее ощутить, увидеть истинные качества предмета. Перенесение свойств одного предмета на другой для обнаружения, подчеркивания связи явлений называется **метафорой**.

С. *Дали «Сцена на пляже»*

Как мы видим, метафора доступна обычному языку, но в поэзии она наделена особой дерзостью. Дымиться могут испарения, а у Пастернака, которому важно сказать, что весной жизнь преображается, возносится к новому состоянию, *дымится жизнь*. Неумолкающее звучание весенних ручьев напоминает поэту болтовню увлеченных до бессонницы собеседников. Метафора смелее, чем сравнение, отодвигает один из сопоставляемых предметов и наделяет другой новыми качествами.

Вот маленькая зарисовка Сергея Есенина (1895—1925). Она похожа на загадку, которая, в сущности, представляет собой также метафору.

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Природа и все, что в ней совершается, представлены здесь через знакомые крестьянину действия: полив огорода, кормление теленка.

• Подчеркните метафоры и заполните пропуски в другом стихотворении Есенина:

Поет зима — аукает.
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
.....в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
.....у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И.....все сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная
В.....солнца, ясная
Красавица весна.

• Проверьте, угадали ли вы те слова, которые были у Есенина. Почему поэт выбрал именно эти слова: *плывут, прижались, злится, улыбках?*

А теперь подумайте, что в природе вы любите сильнее всего: лес, море, поле, деревья, скалы, облака или что-то другое? Попытайтесь рассказать об этом явлении природы, употребляя метафоры и сравнения.

• Попробуйте построить ваш рассказ на описании не только этого явления природы, но и связанного с ним события, случая из вашей жизни.

• Покажите ваш рассказ друзьям и подумайте вместе, достаточно ли употребить сравнение, метафору, чтобы

написанное стало поэзией.

РИТМ И РИФМА

Конечно, вы заметили, что в стихах есть своя мелодия, свой ритм, и создается он равномерным, как шум моря, чередованием ударных и безударных слогов.

Поставьте ударения и обозначьте в каждой строке стихотворения Есенина ударные (—) и безударные (∪) слоги.

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

Тут есть необычное слово *лонных*. Лоно — недра. Наверное, синоним его — глубоких.

Что же получается?

— ∪ — ∪ — ∪ — ∪
— ∪ — ∪ — ∪ — ∪
— ∪ — ∪ — ∪ — ∪
— ∪ — ∪ — ∪ — ∪

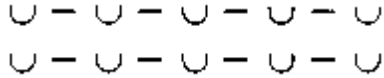
Почти неукоснительно за ударным слогом идет безударный. Вот только в третьей и в начале четвертой строки ударный слог пропущен и заменен безударным. Сочетание ударного слога с безударным называется стопой. Сколько стоп в строке? Обычно столько, сколько ударений.

В первой строке четыре стопы, и в каждой из них первый слог ударный, а второй — безударный.

Такой двусложный **размер**, в котором ударение падает на первый слог, называется **хореем**, а если в двусложном размере ударение падает на второй слог, — это **ямб**.

Вот как звучит ямб у Пушкина:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный...



О других стихотворных размерах мы поговорим потом, а сейчас нам важно услышать, что в стихах есть мелодия, гул, что эта музыка создается ритмичным чередованием ударных и безударных слогов, определенными соответствиями звучаний, которые сливаются в гармонию. В словаре Даля гармония так и определена: «соответствие, созвучие, соразмерность, равновесие, взаимность, согласие...»

• Определите размеры стихотворений, проставив ударения и обозначив ударные (—) и безударные (∪) слоги.

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ
(1817—1875)

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи.

АНТОН АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ
(1798—1831)

ОСЕННЯЯ КАРТИНА

Когда земля отдаст плоды
Трудов зимы, весны и лета,
И, желтой мантией одета,
Везде печальные следы
Являет роскоши минувшей,
Подобно радости мелькнувшей
Быстрее молнии небес;
Когда вершиной черный лес,
Шумя, качает над туманом
И, запоздалый, с океаном
Усталый борется пловец,
Тебе, Нептун, дает обеты,
Чтоб не испить с струею Леты

Отрады горестных сердец. —
Я на коне скачу ретивом
И по горам и по полям
И вихрем веселюсь игривым,
Который мчится по степям...

• Попробуйте сочинить стихи, воспользовавшись ямбом или хореем. Какой из этих размеров вам больше нравится и почему?

Гармония стиха создается не только размером, но и совпадениями окончаний строк, **рифмами**. Строки будто аукаются, как эхо, повторяют друг друга, иногда чуть меняя звучание. У Пушкина есть стихотворение, которое так и называется

РИФМА

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея.
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога;
Меж говорливых наяд, мучась, она родила
Милую дочь. Ее приняла сама Мнемозина.
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
Музам мила; на земле Рифмой зовется она.

Воскрешая мир Древней Греции, Пушкин сам сочиняет миф и записывает его в том же размере, которым пользовался еще легендарный Гомер, — **гекзаметре**.

Древние греки опоэтизировали эффект отражения звука в мифе о нимфе Эхо, которой гневная богиня Гера (у римлян — Юнона) велела молчать и отзываться на вопросы лишь повторением последних слов или слогов. Даже любовь Эхо к прекрасному, но холодному юноше Нарциссу не освободила нимфу от обета молчания. Страдая от любви и никому не показываясь, нимфа отзывалась на всякий звук, но ее возгласы, как и ее чувства, оставались безответными.

Ф. Лемуан «Нарцисс»

• Прочитайте изложение мифа об Эхо и Нарциссе у Рене Менара и подумайте, что Пушкин изменил в этом мифе.

Юнона рассердилась на нимфу Эхо за ее болтливость, а главное, за ее страсть все передавать и пересказывать, чем она не раз досаждала богам. Царица неба решила ее строго наказать и приговорила Эхо вечно только повторять последнее слово или последний слог, который коснется ее слуха. Бедная нимфа, лишенная возможности первой заговаривать, проводила все свое время на охоте. Она встретила однажды в тенистом лесу замечательно красивого юношу, сына реки Кефисса. Эхо тотчас же в него влюбляется, но не может первая с ним заговорить, а застенчивый и равнодушный к женщинам Нарцисс отвергает ее любовь. Опечаленная таким пренебрежением, она скрывается навсегда в лесу, предаваясь там отчаянию до тех пор,, пока тело ее не окаменело и не превратилось в скалу; один только голос ее остался, он часто слышится и теперь.

Нарциссу же было предсказано при рождении, что он будет жить до тех пор, пока не увидит самого себя. Но это предсказание показалось таким неправдоподобным, что все перестали о нем и думать, а Нарцисс вырос и стал прекрасным юношей, хотя застенчивым и нелюдимым; он больше всего любил охоту и почти все свое время проводил в лесах. Однажды, утомленный после целого дня охоты, он прилег отдохнуть на берегу небольшого озера, воды которого, спокойные и необыкновенно прозрачные, ясно отражали все окружающие предметы. Случайно наклонившись над озером, Нарцисс видит в прозрачной воде чей-то прекрасный образ, он не понимает, что видит самого себя, а воображает, что это образ какой-то красавицы, он любуется им, протягивает к нему

руки, хочет схватить его, но схватывает только воду. Лук и стрелы заброшены, он не вспоминает больше о пище, он только проводит целые дни и ночи на берегу озера, умоляя красавицу выйти из воды, — все напрасно, предмет его воображения не появляется. Отчаяние овладевает им, он умирает на берегу озера, громко произнося: «Прощай», но только голос бедной нимфы Эхо повторяет за ним: «Прощай». Когда же лесные нимфы стали искать его тело, чтобы похоронить, они не нашли его, а на том месте, где лежал Нарцисс, увидели они прекрасный цветок с белыми, почти восковыми лепестками: то был Нарцисс — цветок смерти. Нарцисс появляется на поверхности воды, но уже только под видом цветка, чашечка которого всегда наклоняется к воде, как бы продолжая любоваться своим отражением.

• Укажите, какие отличия стихотворения Пушкина от греческого мифа вы заметили.

Зачем Пушкину понадобилось изменить миф? Наверное, он сделал его более радостным. Феб (Аполлон), бог света и покровитель искусств, стал отцом Рифмы, восприемницей — богиня памяти Мнемозина. Она родила Зевсу девять дочерей — муз, которых звали аонидами. Аония — местность близ горы Геликон, где, по преданию, жили музы. У Рифмы от матери — чуткий слух, она любит созвучия предшествующих строк и строго по памяти повторяет их, исполняя завет Мнемозины.

• Попробуйте придумать по 3—4 рифмы к словам:

очи, война, лог, сражение.

• Заполните пропуски, вставив слова, которые бы образовали рифму в стихотворных строках:

В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная .....
И кипит сама собой.

Н. Заболоцкий «Весна в лесу»

Мне этот бой не забыть.....
Смертью пропитан.....
А с небосклона бесшумным дождем
Падали звезды.

В. Высоцкий «Звезды»

ПОРТРЕТ ДЕРЕВА

У каждого дерева, как у человека, свой облик, свой характер. Береза застенчива и нежна, дуб могуч и кряжист, осина сиротлива и тревожна, клен праздничен, наряден, липа мягка, добра, уютна. И каждый из нас среди этого разнообразия природы выбирает дерево по своему вкусу. Существует даже гороскоп друидов, людей, поклонявшихся деревьям, где каждому по срокам рождения отведено свое дерево: кому кипарис, кому рябина.

Иван Сергеевич Тургенев, особенно пристально и любовно всматривавшийся в природу, так говорил о своем отношении к осине в рассказе «Свидание»: «Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, — или когда, в ясный ветреный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль».

• Расскажите о других деревьях, отметив их главные, с вашей точки зрения, качества.

Ель.....
Сосна
Ясень
Рябина
Ракита
Тополь

А сейчас мы будем говорить об иве, которая по-разному воспринималась и описывалась поэтами.

Иву принято считать печальным деревом. Темный, почти черный, ствол и ветви, узкие серебристые листья создают впечатление траурного благородства.

Ива обычно растет у воды и опускает свои ветви в струи потоков. Дерево кажется как бы горестно поникшим, и оттого, наверное, иву зовут плакучей.

В 1836 году Тютчев написал такое стихотворение:

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей...
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет,
И смеется над тобой...

Когда вы читали это стихотворение, вам, наверное, было грустно, даже порой с горечью читали.

• Напишите, отчего рождается такое настроение.

В стихотворении два героя: ива и поток, *струя.* Они очень разные. Ива клонит *над водами... макушку свою,* ловит *беглую струю,* томится, трепещет. А струя радостна, полна движения и потому названа *беглой.* Струя *бежит, плещет, блещет, смеется.* В потоке — жизнь и наслаждение ею (ка *солнце нежась, блещет).* И чистая радость движения искрится, увлекает нас за собой. А ива печальна оттого, что не может соединиться с этой радостью, слиться со струей. Желание ее столь сильно, что листы ивы названы *дрожащими* и сравниваются с *жадными устами.*

• Как вы понимаете это сравнение?

Но ива недвижна, она застыла на берегу, она отделена от свободно бегущей струи.

• Как вы думаете, кому больше сочувствует поэт?

Жизнь, стихия всегда манила Тютчева своей энергией и свободой, но поэт неизбежно ощущал границу между собой и миром. Тютчев был дипломатом, и ему приходилось подолгу жить вне пределов родины. И на излете жизни, в 1864 году, на юге Франции он пишет такое стихотворение:

О, этот юг! о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

Видите, Тютчев сам себя ощущает здесь такой ивой. И слово *дрожит* повторяется. И уже в описании слышится угадывание своей судьбы. Дерево, увиденное глазами поэта, стало двойником его души.

А вот другое время и другой поэт. В 1854 году Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) пишет стихотворение «Ива».

Сядем здесь, у этой ивы.
Что за чудные извивы
На коре вокруг дупла!
А под ивой как красивы
Золотые переливы
Струй дрожащего стекла!

Ветви сочные дугою
Перегнулись над водою,
Как зеленый водопад;
Как живые, как иглою,
Будто споря меж собою,
Листья воду бороздят.

В этом зеркале под ивой
Уловил мой взгляд ревнивый
Сердцу милые черты...
Мягче взор твой горделивый...
Я дрожу, глядя, счастливый,
Как в воде дрожишь и ты.

Совсем другая музыка стиха — энергичная, радостная, почти ликующая! И эти восклицательные знаки с их порывами, и эти мягкие рифмы, повторяющие название дерева *(извивы, красивы, переливы...),* рифмы, которые в первой и третьей строфе повторяются, как влюбленное эхо, и заканчиваются эпитетом *счастливый.*

• Отчего это счастье?

Ива здесь не отделена от потока, а слита с ним. *Чудные извивы на коре вокруг дупла* как бы повторяются в *золотых переливах* воды. Здесь ощущается гармония: ива и поток вторят друг другу. Ива не сиротлива, а полна радости жизни: *Ветви сочные дугою/ Перегнулись над водою,/ Как зеленый водопад.* И листья, *как живые,* полны движения:

Будто споря меж собою,
Листья воду бороздят.

Да и поэт здесь не один. Рядом — его возлюбленная. Конечно, и слияние ивы с потоком подсказывает влюбленным их соединение. И здесь, как у Тютчева, мы видим слово *дрожь.* Но дрожат не листы сиротливой ивы, а струи потока. Дрожат влюбленные, открывшие радость близости друг к другу. Смягчился *горделивый взор,* поэт счастлив. Здесь дрожь не боли, а нетерпеливой радости.

Ответьте на все вопросы устно, а на один, по выбору, письменно:

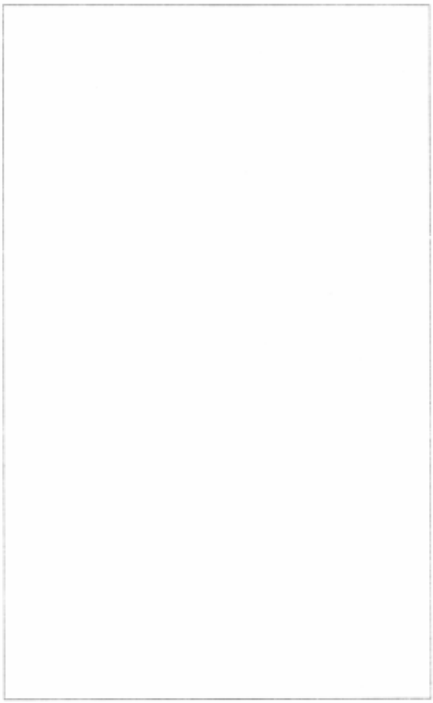
• Какое из стихотворений ближе вам и почему?

• Как выглядит ива в стихотворении Тютчева и в стихотворении Фета? Нарисуйте иллюстрацию к каждому стихотворению.

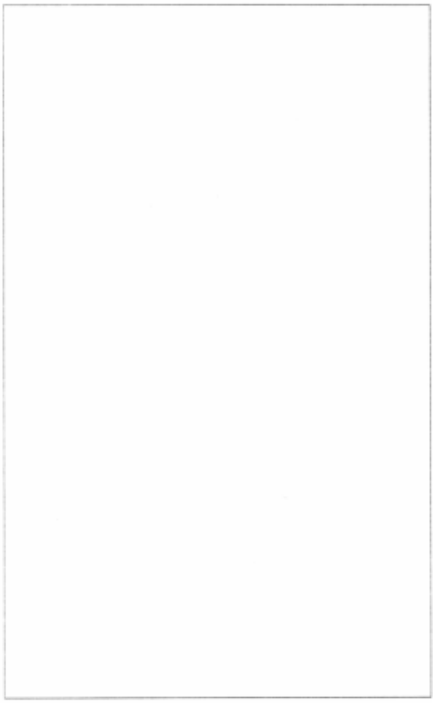
• Важно ли, что в стихотворении Тютчева поэт один, а рядом с Фетом — его возлюбленная?

• Каким содержанием наполняется слово *дрожать* в одном и другом стихотворении?

• Отчего возникает горечь в стихотворении Тютчева и радость в стихотворении Фета?



Ива Тютчева



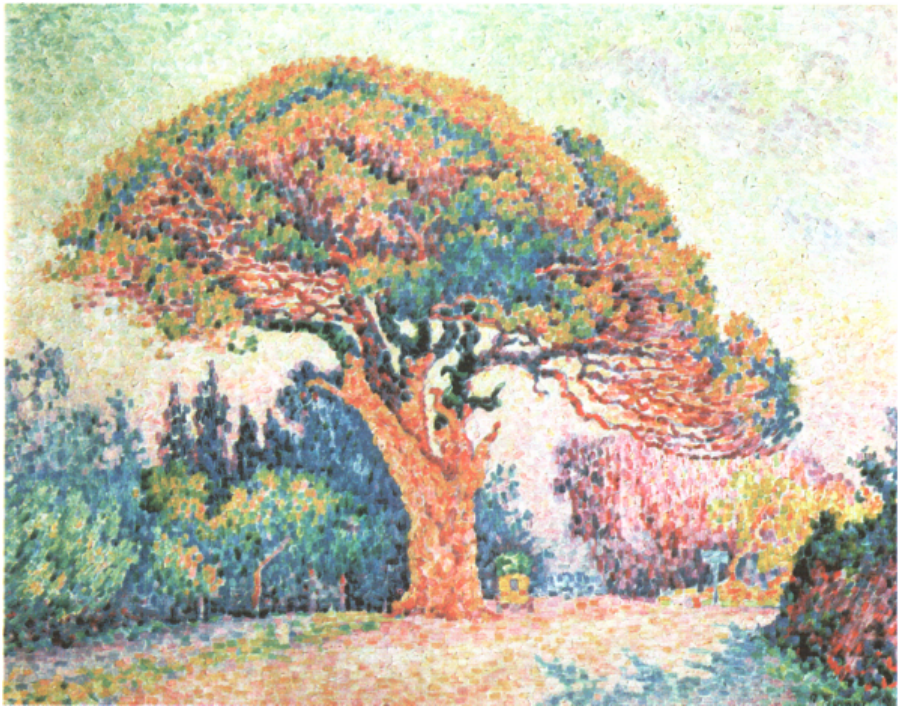
Ива Фета

И. Левитан «Дуб»

Итак, одно и то же дерево может быть увидено совершенно несходно разными поэтами. В искусстве все зависит не только от выбранного художником предмета, но и от настроенности души художника, чьими глазами увиден предмет.

Да и само дерево может меняться. Вот как описывает Тургенев преображения березы в разные времена года.

«Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода.



П. Синьяк «Сосна»

Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять

Н. Гончарова «Рябина»

все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что омытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы». Наверное, вы почувствовали, что у каждого дерева свой облик, своя жизнь.

• Попробуйте описать и нарисовать дерево, которое вы любите.

ТРИ ПОРЫ ОСЕНИ

Как часто мы браним осень, называем ее скучной, тоскливой порой... Может быть, мы правы? Осенью короче становятся наши прогулки, тускнеет игра света и тени. Фасады домов делаются какими-то скучно гладкими, все на одно лицо. А иногда кажется, что неба вовсе нет: одна серая пелена.

Осенний скучный день. От долгого дождя
И камни мостовой, и стены зданий серы;
В туман окутаны безжизненные скверы,
Сливаются в одно и небо, и земля.

В. Брюсов

То ли дело «волшебница зима»: все блестит, весело как-то, свободно — и по льду через речку можно перебежать, и с горы вмиг на лыжах слететь, как на крыльях...

Или лето: тепло, вольно; и в лесу, и в поле — везде свой, полежать и побродить можно всюду.

Весной хоть и грязно бывает, зато солнце такое веселое. И так удивительно, когда голые деревья вдруг вспыхивают нежной зеленью...

Ну а осень? Что в ней хорошего? — думают обычно. А ведь и она совсем не скучна. Хотите, попробуем совершить путешествие в осень? Из всех времен года она — самая застенчивая, и трудно бывает проследить ее шаги. Но ведь есть живопись, стихи, музыка — они помогут нам.

• Попробуйте написать, с чего для вас начинается осень, какие преображения природе она несет, как изменяет ее облик.

Художники — искатели красоты. Они умеют увидеть прекрасное в том, к чему мы обычно остаемся равнодушны. Они помогут нам понять прелесть осени. Ведь каждый из них находит для осени свои краски.

Да и сама осень так разнообразна! Осень красок, осень ветров, осень дождей. Каждая пора прекрасна по-своему, но в природе они не разграничены четко. В мирную осень, полную вспыхнувших вдруг красок, врываются дожди и ветры. Но золото осени еще не тускнеет. И после дождя она полна свежести и сияния. Даже лужи праздничны: золотые звезды кленовых листьев делают их похожими на ночное небо. Да и поздняя осень с хаосом дождей и ветров вдруг дарит дни, полные такой тихой и ясной

задумчивости, что кажется: зима не придет еще долго. И все же мы можем сказать, что есть три осени: осень красок, осень ветров, осень дождей.

Начинается осень с особенной тишины. Тишина такая, что кажется: природа задумалась глубоко-глубоко. Все дела завершены: людям подарено тепло, выращен урожай, птицы успели вывести птенцов и начинают собираться на юг, белки заготовили на зиму в уютном дупле много припасов. И природа отдыхает. Отдыхает от напряженной весны, когда надо было прогнать зиму и разбудить все живое, отдыхает от знойного лета, от стремительных и гулких августовских гроз.

М. Нестеров «Осенний пейзаж»

Алексею Константиновичу Толстому близка эта мягкая задумчивость, эта тишина осени:

Прозрачных облаков спокойное движенье,
Как дымкой солнечной перенимая свет,
То бледным золотом, то мягкой синей тенью
Окрашивает даль. Нам тихий свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,
Ни ярких красок нет <...>
Природа вся полна последней теплоты...

Природа свободно справляет свой тихий праздник. Вот эту тишину осени, ясную радость отдыха лучше всего передал Левитан.

Как удалось Левитану красками передать тишину? Ведь цвета на картине тревожно контрастны: нежно-золотая листва берез и мрачная, лиловая вода реки. В такой реке купаться уже не захочется. Но посмотрите, как художник смягчает контраст этих ярких тонов. Пятна света и тени лежат на широком поле, трава то золотится под лучом солнца, то становится серовато-пепельной от тонких облаков, закрывших его. Легкие тени берез трепетно скользят по склону холма, спускаются к реке и густеют до холодного, тяжелого цвета воды.

И. Левитан «Золотая осень»

А помните стихотворение Тютчева, созвучное этой картине? Оно не повторяет левитановскую «Золотую осень» (да это и невозможно: близнецов в искусстве не бывает), но так близко ей по настроению:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь, —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

В. Поленов «Золотая осень»

• Напишите, чем близки картина Левитана и стихотворение Тютчева и что отличает их по настроению и образам.

Ранняя осень заворожила многих художников. Поленов (1844—1927) тоже писал много картин о ней... И среди них «Золотая осень». От нее тоже веет тишиной, но есть в этой тишине что-то настораживающее, тревожное. Отчего это? Ведь золотые березки будто танцуют в легком хороводе, дорожка бежит стремительно и зовет вдаль. Но плавное, медленное течение реки не поддается этим легким ритмам. Река уже подчинилась осени. Она скорее привыкла к ней, чем эти светлые березы, толпящиеся вокруг. Наверное, эта неравномерность движения, которая так ясно чувствуется в чуткой тишине, и рождает тревогу.

• Сравните картины Левитана и Поленова. Они названы

одинаково, но несут разные чувства. Какая из них вам больше нравится и почему?

Поэт Евгений Баратынский (1800—1844) в стихотворении «Осень» тоже заметил, что тишина и медлительность дыхания осенних дней не только успокаивают, но и тревожат предчувствием опустошения:

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

Но ведь не всегда осенние дни полны нежным золотом последнего тепла, не всегда они ласковы и кротки, скажете вы. Конечно, вместе с осенью приходят дожди. Но какие это озорные и даже милые поначалу ливни! Они не угнетают нас, не томят, они стремительны, их серебристые струи мешаются с золотом солнечных лучей.

Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой

Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую,
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

Н. Заболоцкий «Сентябрь»

Напишите ответы на вопросы.

• Какие чувства охватывают поэта в начале и в конце стихотворения?

• Зачем дана метафора: *Сыплет дождик большие горошины*?

• Где и почему совершается перелом в стихотворении?

• Почему в начале — *тополь взъерошенный,* а потом — *засиявшая орешина?*

• Какими красками призывает поэт запечатлеть праздник осени?

• Почему в последней строфе стихотворения соседствуют слова и образы, противоречащие друг другу?

Нарисуй, словно деревце, *зыбкую,*
Молодую царевну *в венце*
С *беспокойно* скользящей улыбкою
На *заплаканном* юном лице.

К. Коро «Деревья среди болота»

К. Коро «Вечер. Порыв ветра»

Художники слышат призыв поэта, они пишут осень прозрачной и печальной, грустной и светлой. Ведь осень так нарядна, так празднична. Праздник осени описан в поэме Ивана

Бунина (1870—1953) «Листопад» .

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют.
А между кленами синеют
То там, то здесь, в листве сквозной,
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца <...>

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной.

• Выпишите из этого отрывка сравнения и метафоры. В чем разница между ними? Какие строки кажутся вам более выразительными:

Лес, точно терем расписной,

или

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой?

С чем вы можете сравнить осенний лес?

И. Остроухое «Золотая осень»

Это все еще *золотая осень*. Так и называется картина Остроухова (1858—1929). Но здесь нет уже нежной ласковости «Золотой осени» Левитана; скрытая, тайная настороженность картины Поленова у Остроухова звучит резче.

Как-то тревожно от этой последней красоты леса: черные стволы — и яркая, золотая, розовая листва, бурая трава — и ясное голубое небо. Оно так смело глядит сквозь поредевшую листву. Осенью земля уже не в силах удержать весь жар золотого лета, земля отдает тепло листьям, на них будто задержалось солнце.

Но праздник листьев недолог: медленно слетают они с деревьев, становятся ласковым, шуршащим покровом земли. Осень изменчива, и это позволило Маргарите Алигер сравнить ее с художницей, ищущей все новой и новой красоты:

Осень только взялась за работу,
только вынула кисть и резец,
положила кой-где позолоту,
кое-где уронила багрец
и замешкалась, будто решая,
приниматься ей этак иль так?
То отчается, краски мешая,
и в смущенье отступит на шаг...
То зайдется от злости и в клочья

все порвет беспощадной рукой...
И внезапно, мучительной ночью,
обретет величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
все усилья, раздумья, пути,
нарисует такую картину,
что не сможем мы глаз отвести.
И притихнем, смущаясь невольно:
что тут сделать и что тут сказать?
...А она все собой недовольна:
мол, не то получилось опять.
И сама уничтожит все это,
ветром сдует, дождями зальет,
чтоб отмаяться зиму и лето
и сначала начать через год.

Как видите, сравнение здесь охватывает все стихотворение и становится в нем сквозным образом.

Так кончается осень красок и начинается осень ветров. Они стараются сорвать пышное убранство лесов, растрепать траву и подхватить на своих крыльях птиц, улетающих в теплые края. Эти ветры несут уже не прохладу, а резкую колкость холода.

Но вот приходит ветер. Всё, что было чистым,
Пространственным, светящимся, сухим, —
Всё стало серым, неприятным, мглистым,
Неразличимым. Ветер гонит дым,
Вращает воздух, листья валит ворохом
И верх земли взрывает порохом.

Н. Заболоцкий «Осень»

Когда в тишину осени врывается ветер, все приходит в движение:

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

С. Есенин

• Что позволило Есенину сравнить осенние листья со стаей бабочек и почему они летят *с замираньем*?

Иногда кажется, листья радостно отдаются ветру, будто надеются, что он поможет им догнать тепло и свет. В одном из своих стихотворений Тютчев дал этим листьям голос, позволил им спеть стремительную, как ветер, песню:

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.

Мы ж, легкое племя,
Цветем и блестим
И краткое время
На сучьях гостим.
Всё красное лето
Мы были в красе,
Играли с лучами,
Купались в росе!..

Но птички отпели,
Цветы отцвели,
Лучи побледнели,
Зефиры ушли.
Так что же нам даром
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними
И нам улететь!

О буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим,
Летите, летите!
Мы с вами летим!..

• Чем листья в стихотворении Тютчева не похожи на *бабочек легкую стаю* в стихотворении Есенина?

Но тревожное движение листьев, сиротливое дрожание или отчаянное озорство не нарушают спокойствия леса. Он мужественно и гордо молчалив. Что таится за этим упорным молчанием леса, за его суровым спокойствием? Оставила ли жизнь лес или она продолжается, скрытая от наших глаз? Есть писатели, которые, кажется, проникли в тайны природы, сумели заглянуть в такие ее уголки, которые она надежно спрятала от человека. Это Михаил Пришвин, это Константин Паустовский, это Юрий Казаков. Терпеливое внимание к родному краю помогло им в этом трудном деле.

У Юрия Казакова есть чудесный рассказ «Тедди». Это история медведя, который долго жил среди людей, работал в цирке и стал в конце концов испытывать нечто подобное человеческим чувствам. Случайно Тедди обрел свободу. Он снова оказался в лесу, теперь враждебном и незнакомом ему. Встреча с диким медведем, бородатым, сильным зверем, показала Тедди, как далек он от своих лесных братьев. И вот наступила осень. Тедди бродит в поисках мест, которые похожи на его родину, на тот милый ему летний лес, со сладкими запахами и солнечными полянами, где он провел свое детство. Отчего возможно это узнавание лета в осеннем лесу?

В осенней красоте есть сумрачное упорство. Осень не хочет отдать времени своих красок сразу. Эта неуступчивость осенней красоты отмечена многими поэтами. *Кисти ярко-красные вянущих рябин* еще ярче среди блеклых осенних красок. *Огненный куст* настурций в пустующем саду, неподвижно пылающие канны вокруг умолкнувших фонтанов — последние взлеты осенней красоты. Об этом и пишет Фет:

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза,
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица роза,
Благоуханна и пышна.

Назло жестоким испытаньям
И злобе гаснущего дня

Ты очертаньем и дыханьем
Весною веешь на меня.

И вот, когда увяли последние цветы, становится по-настоящему грустно. Осень ветров пригнала столько туч, что дожди, кажется, затопят всю землю.

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца...
Чахлая рябина
Мокнет под окном;
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.

А. Плещеев

Это пришла осень дождей, и мы иногда начинаем чувствовать себя беззащитными перед наступающим холодом, перед этими непрерывными дождями, перед свирепостью вздорно мечущихся ветров.

А. Саврасов «Проселок»

В. Серов «Осенний вечер»

Некрасов (1821—1878) в стихотворении «Перед дождем» говорит об этом так:

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.

Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.

В. Ван Гог «Красные виноградники»

Вот в такие дни и приходят к нам грустные воспоминания, длинные, как осенние тени.

Суровой осени печален поздний вид,
Уныло спят безмолвные растенья,
Над крышами пустынного селенья
Заря небес болезненно горит.
Закрылись двери маленьких избушек,
Сад опустел, безжизненны поля,
Вокруг деревьев мерзлая земля
Покрыта ворохом блестящих завитушек,
И небо хмурится, и мчится ветер к нам,
Рубаху дерева сгибая пополам.

Н. Заболоцкий

Что может быть унылее серой пелены осеннего дождя, погасившего яркие краски осени? Но и поздняя осень по-своему хороша. Как-то особенно чувствуешь в этих опустевших полях, среди этого обнаженного леса свободу. Ничто не мешает взгляду — нарядные завесы спали, и нам открыты огромные дали.

Может быть, отчетливее всего эта свобода осени, ее

последнее умиротворение переданы в «Осеннем пейзаже» Нестерова (1862—1942), художника, особенно любившего тишину. Природа здесь сосредоточена на самой себе. Кажется, что она глубоко задумалась, то ли вспоминая свое летнее великолепие, то ли боясь спугнуть миг совершенной ясности, незамутненности никакими заботами, миг полной свободы.

Рассмотрите картину и ответьте на вопросы.

• Зачем в картине столь большое место отведено небу и воде?

• Найдите эпитеты, характеризующие их.

• Что сильнее в картине: горизонталь или вертикаль? Почему?

• Зачем художник на первом плане поместил однобокую, тоненькую ель?

• Чем связаны и как разведены части картины?

• Выучите наизусть одно из стихотворений об осени, которое вам понравилось.

• Подберите поэтический эпиграф к «Осенней песне» П. И. Чайковского.

• Выпишите самые интересные, на ваш взгляд, метафоры из стихотворений об осени.

«ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА»

Пушкин относился к природе, ко всему, что его окружало, как к живому существу, как к человеку со своим настроением и очарованием. В романе «Евгений Онегин» он так передал смену времен года:

Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.

И. Грабарь «Февральская лазурь»

К. Коровин «Зимой»

• Почему поэт называет зиму волшебницей?

В каждом времени года свое очарование, и поэты, искатели красоты, конечно, заметили, как удивительна зима, пусть даже обрекающая нас на холод, неподвижность.

Русские художники тоже не раз признавались в любви к зиме. Посмотрите в музее или в альбоме репродукций полотна И. Шишкина «Зимой в лесу», А. Саврасова «Зима», В. Сурикова «Взятие снежного городка», А. Куинджи «Солнечные пятна на снегу», Б. Кустодиева «Масленица», К. Юона «Русская зима», И. Грабаря «Белая зима. Грачиные гнезда» или картины других художников.

• Подумайте, что каждому из них нравилось в зиме, и напишите о том, чем вас радует зима.

• Теперь прочтите два стихотворения о зимних березах. Они принадлежат уже знакомым вам поэтам. Не угадаете ли вы, кто автор первого и кто второго стихотворения и какое из них ранее по времени написано, принадлежит более отдаленной от нас эпохе.

Печальная береза
У моего окна,

И прихотью мороза
Разубрана она.

Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят, —
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.

Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

и

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Вы, наверное, сразу же поняли, что первое стихотворение написано раньше. И не только старинное слово *денница* (рассвет, утренняя заря) тому свидетельство.

• Какие еще выражения, слова в этом стихотворении звучат архаично? Выпишите их.

Да, Фет написал это стихотворение в 1842 году, более полутора столетий назад. Но ведь оно живое, оно исполнено восхищения жизнью. Даже в траурном наряде зимней березы взгляд поэта находит красоту.

• Чем же эта *печальная береза* радует?

Способность Фета слиться с красотой природы, преисполниться восторгом ее созерцания вы уже могли заметить в стихотворении «Ива». Второе стихотворение принадлежит Есенину и написано в 1913 году.

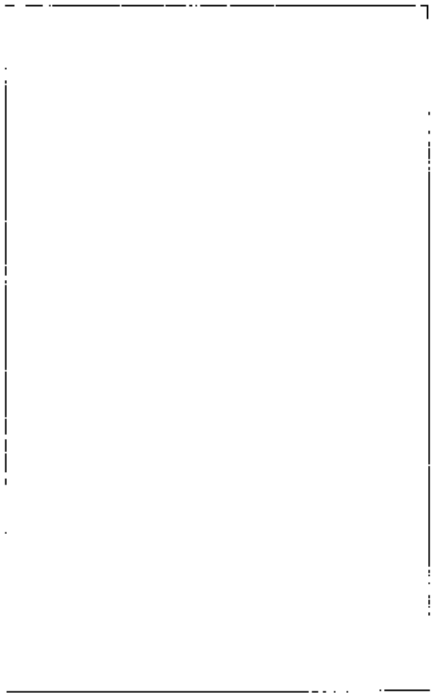
• Какое чувство вызывает у поэта белая береза? В какое время (утро, вечер) он ее описывает?

Наверное, вы заметили, что береза у Есенина застенчивее, скромнее, чем у Фета. Она *принакрылась снегом, точно серебром.* Двойная приставка в слове *принакрылась* приближает поэтическую речь к народной. Да и слово *обсыпает* свидетельствует о том же. Есенин — человек другой среды, и это сразу сказывается на его словаре. Стихотворение похоже на народную песню. А у Фета — это скорее городской романс.

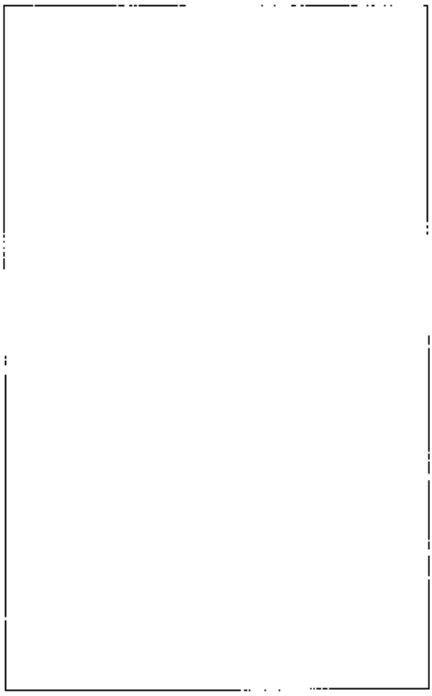
• Проставьте ударения и определите стихотворный размер каждого стихотворения.

По этой простонародной интонации и особой певучести вы могли догадаться, кто автор стихотворения. Но и смысл его тоже характерен. У Фета береза прекрасна вопреки зиме. Она печальна, но *краса ветвей,* похожих на *гроздья винограда,* напоминает о празднике лета. Есенинская береза дружна с зимой, она чувствует себя в зиме своей, зима прибавляет ей красоты, но это красота тихого праздника.

• Выучите наизусть то из стихотворений, которое вам более близко, и нарисуйте словами или карандашом березу Фета, и березу Есенина.



Береза Фета



Береза Есенина

ВЕСНА — «УТРО ГОДА»

Как приходит весна? У Пушкина в «Евгении Онегине» ее пробуждение стремительно и его описание умещается в одну строфу романа. **Строфа** — строки, объединенные рифмовкой. Строфа может быть из трех строк — **терцина**, из четырех — **катрен**. Пушкинская строфа в «Онегине» — 14 строк.

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

• Подчеркните рифмующиеся слова и соедините их стрелками. Вы видите, что рифма может быть **парная**, когда рифмуются рядом расположенные строки *(соловей — ночей),* **перекрестная**:

лучами
снега
ручьями
луга

Здесь рифмовка дается через строку.

Наконец, рифма может быть **кольцевой**, когда крайние строки катрена рифмуются, а средние тоже соединены рифмой:

зеленеют
полевой
восковой
пестреют

• Найдите парные, перекрестные, кольцевые рифмы в отрывке из «Евгения Онегина», где Пушкин описывает приход зимы.

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы *розы;*
На, вот возьми ее скорей!)
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.

Но вернемся к весне. Почему Пушкин назвал это время *утром года*? Понаблюдайте, как меняется природа весной. Может быть, вам будет легче составить «Календарь весны», если вы познакомитесь с замечательной по мудрости и тонкости внимания книгой Пришвина «Глаза земли». Пришвин отмечает периоды весны: весну звука, весну света, весну воды.

• А с чего для вас начинается весна? Может быть, с голубых теней на снегу? Или с кряхтенья, с каким лед оседает под жарким лучом солнца? Или с воды, вдруг открывшейся среди льда и засиявшей светом?

• Начните календарь весны и пишите его каждый день, отмечая перемены в природе.

КАЛЕНДАРЬ ВЕСНЫ

Вы заметили, что весна прокладывает свой путь в неустанной борьбе?

• Прочтите стихотворение Тютчева и подумайте, почему весна побеждает?

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..

В стихотворении столкнулись покой и движение. Покойно белеющий снег и *сонный брег* скованы неподвижностью. Но бег весенних вод сильнее ленивого оцепенения. Весенний гул все разрастается. Это передано даже в звуках первой строфы:

Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят.

Непрерывно повторяющиеся **ут-у** напоминают гул потока, **бл-гл** — веселые всплески журчащей воды.

• Попробуйте в чтении передать эти голоса весны, а для этого обозначьте интонации каждой строфы (составьте как бы партитуру чувств стихотворения).

1-я строфа. Пробуждение весны. — *Живо, стремительно.*

2-я строфа. Движение без границ. — *Звонко, призывно.*

3-я строфа. Тишина победы. — *Нежно, радостно.*

В середине стихотворения Тютчев вводит прямую речь, чтобы подчеркнуть силу и открытость голосов весны. А в конце, победив скованность земли, весна становится тихой и нежной, но движущейся, льющейся. Недаром речь идет о *хороводе* майских дней.

И. Левитан «Весна. Большая вода»

• Послушайте романс Рахманинова на эти стихи Тютчева. Что музыка открыла для вас в тексте стихотворения?

А. Саврасов «Грачи прилетели»

• Какая из картин вам более близка? Чем удивляет весна каждого из художников?

• Послушайте пьесу Чайковского «Апрель» из цикла «Времена года» и опишите, что вы при этом чувствовали.

• Попробуйте нарисовать, что вы увидели, представили себе, когда слушали музыку.

• Напишите, с какой интонацией нужно читать каждую строфу стихотворения Бунина «Бушует полая вода...», и

прочитайте его вслух.

Бушует полая вода,
Шумит и глухо и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело и важно.

Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут.

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковое греет
В затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И всё ей радо.
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И теплый запах талых крыш.

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

«ЛЕТО КРАСНОЕ»

В стихотворении «Осень» Пушкин писал:

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

Пушкинская шутливая характеристика лета, наверное, не совпадает с вашим представлением об этом времени года.

• Напишите, чем вам запомнилось лето, отчего его в народе называют красным.

Ф. Васильев «Рожь»

• Рассмотрите картины замечательного русского художника XIX века Федора Васильева (1850—1873) и дайте им названия.

Как цвет и композиция картин говорят о любви художника к тому, что он рисует?

Ф. Васильев «Летний жаркий день»

Ш. Добиньи «Утро»

Теперь рассмотрим вместе картину французского художника Шарля Добиньи (1817—1878) «Утро».

Что дорого художнику в природе в этот ранний час восхода солнца? На полотне царствует широкая гладь реки и огромное туманно-голубое небо. Почему почти все пространство картины художник отдает небу и ровной поверхности реки? Именно это создает впечатление простора и тишины. Но совсем ли застыла природа? Нет, от первых лучей солнца розовеют облака, и их нежное золото отражается в воде. Вот с сонного, лениво-отлогого берега к реке спустилась стайка уток. Какое же чувство переполняет человека, созерцающего эту картину? Нежность, тихая радость. Как художник сумел передать это чувство зрителю? Добиньи избегает резких линий и яркости колорита. В его картине цвета мягко переходят друг в друга, как медленно, постепенно меняющиеся тона облаков на рассвете. Нежность медленного, но неуклонного пробуждения природы, трогательная чистота красок летнего утра, тишина вольных деревенских просторов — вот что восхищает художника и зрителей его картины, которым он передал свои чувства.

• Прочтите стихотворение Фета:

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, — но только песня зреет.

• Чем отличается по настроению стихотворение Фета от

картины Добиньи? Сравните умиротворенность и тишину утра на картине Добиньи с *весенней жаждой* пробуждающейся природы у Фета, символизирующей состояние души поэта (вспомните *весны гонцов* в «Весенних водах» Тютчева).

Устно ответьте на все вопросы, а на один из них — письменно.

• Почему в каждой строфе стихотворения повторяется слово «рассказать»? Каким желанием одержим поэт?

• Почему свет солнца назван *горячим*?

• Как вы назовете выражение — солнце *по листам затрепетало*?

В. Ван Гог «После дождя»

• Что означают слова *душа всё так же счастью и тебе служить готова*?

• Каким вы видите утро по стихотворению Фета?

• Почему *песня зреет*?

• Как бы вы прочитали это стихотворение вслух? Как меняется интонация при чтении?

К. Моне «Белые кувшинки»

• А теперь обратимся к стихотворению Фета о летнем вечере. Подумайте, чем оно по настроению отличается от предыдущего.

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам?
То табун несется рысью.

Да оставь окно в покое,
Подожди еще немножко, —
Я не знаю, что такое, —
Полетел бы из окошка!

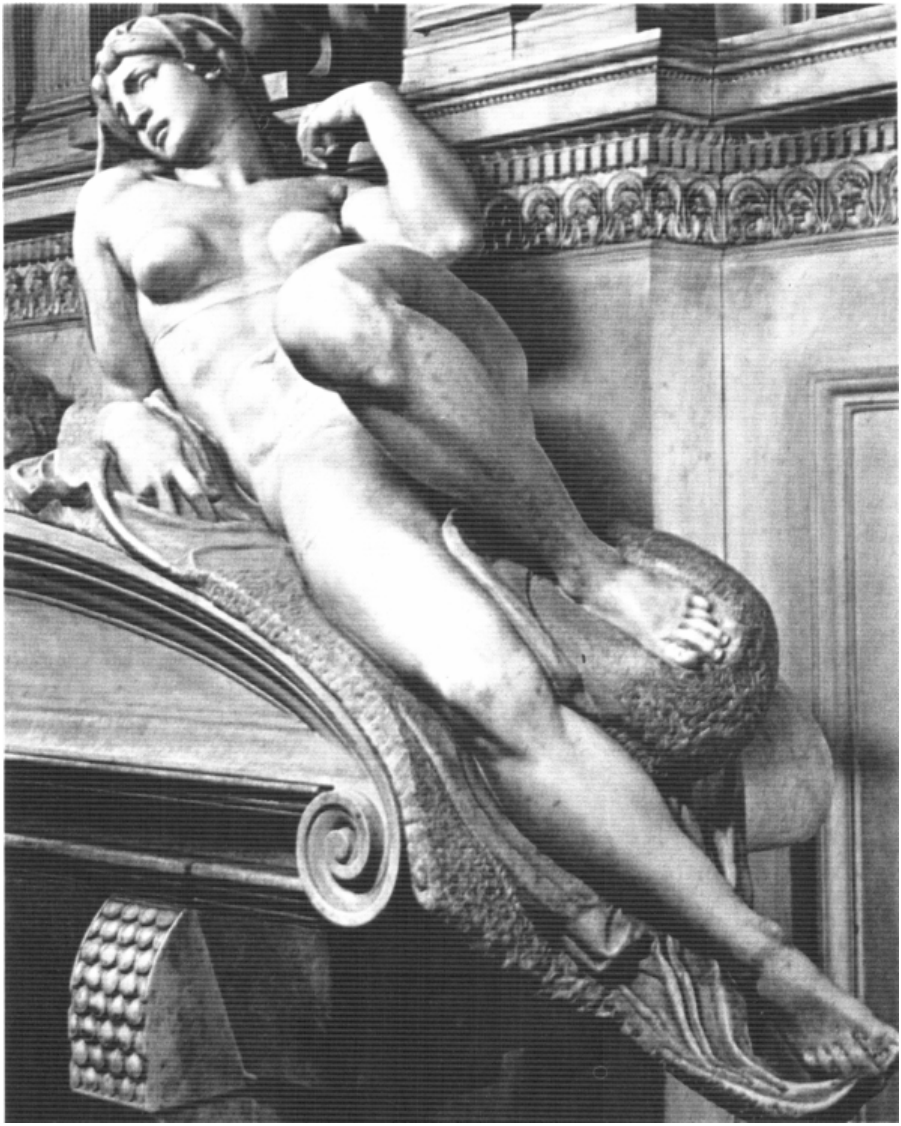
При всем несходстве чувств утреннего и вечернего стихотворений можем ли мы сказать, почему они принадлежат одному поэту, какое состояние их роднит?

Дж. Констебл «Хлебное поле»

• Подумайте об этом и ответьте, почему стихотворение о тихом вечере заканчивается строкой: *Полетел бы из окошка*!

• Напишите рассказ на одну из тем: «Утро», «День», «Вечер», «Ночь».

Микеланджело «Вечер»



Микеланджело «Утро»

Микеланджело «Ночь»

Микеланджело «День»

Великий итальянский художник XVI века Микеланджело Буонарроти, оформляя надгробия флорентийских герцогов, оставил в капелле Медичи скульптуры Утра, Вечера, Дня, Ночи.

• Рассмотрите эти фигуры и попробуйте написать, чем они оказались неожиданны для вас.

Тютчев в 1853 году перевел строки стихов Микеланджело, где у скульптора звучит голос Ночи, изваянной им:

Молчи, прошу — не смей меня будить.

О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

• Попробуйте «дать голос» другим скульптурам Микеланджело.

Но вернемся к Фету. Есть у него замечательное стихотворение, которое называется «Бабочка».

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась,
И вот — дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

• Почему строки этого стихотворения не равны по длине? Не кажется ли вам, что, читая стихотворение, вы видите, как бабочка складывает крылья и расправляет их? Вот что может делать длина строк, их чередование.

«Бабочка» Фета — эмблема лета как времени года.

• Прочитайте стихотворение французского поэта нашего века Жака Превера и попробуйте нарисовать словами эмблемы зимы, весны, осени.

КАК НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ

Сперва нарисуйте клетку
с настежь открытою дверцей,
затем нарисуйте что-нибудь
красивое и простое,
что-нибудь очень приятное
и нужное очень

для птицы;
затем
в саду или в роще
к дереву полотно прислоните,
за деревом этим спрячьтесь,
не двигайтесь
и молчите.
Иногда она прилетает быстро
и на жердочку в клетке садится,
иногда же проходят годы —
и нет
птицы.
Не падайте духом,
ждите,
ждите, если надо, годы,
потому что срок ожидания,
короткий он или длинный,
не имеет никакого значения
для успеха вашей картины.
Когда же прилетит к вам птица
(если только она прилетит),
храните молчание,
ждите,
чтобы птица в клетку влетела,
и, когда она в клетку влетит,
тихо кистью дверцу заприте
и, не коснувшись ни перышка,
осторожно клетку сотрите.
Затем нарисуйте дерево,
выбрав лучшую ветку для птицы,
нарисуйте листву зеленую,
свежесть ветра и ласку солнца,
нарисуйте звон мошкары,
что в горячих лучах резвится,
и ждите,
ждите затем,
чтобы запела птица.
Если она не поет —
это плохая примета,
это значит, что ваша картина
совсем никуда не годится;
но если птица поет —
это хороший признак,
признак, что вашей картиной

можете вы гордиться
и можете вашу подпись
поставить в углу картины,
вырвав для этой цели
перо у поющей птицы.

Перевод М. *Кудинова*

...И последние станут первыми!

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГИМНАЗИИ «ОТКРЫТЫЙ МИР»®
Л. р. № 071041 от 18 мая 1994 г.
Россия, 105318, Москва, а/я 24, тел.: (095) 918-2066, факс: (095) 918-2698

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ И УЧЕБНЫЕ КНИГИ
(5-9 классы)
1. Литературные игры - 1
2. Литературные игры - 2
3. Ф. М. Достоевский. Мальчики
4. Опыты стиховедения
5. Времена года. Беседы о поэзии
6. Читаю «Слово о полку...»
7. Прототип и литературный герой
8. А. С. Пушкин. Борис Годунов
9. Портрет в искусстве
10. По следам баллады
11. Деревня и город в русской литературе
12. Частушка
13. Продолженная музыкой строка

Рабочие тетради и учебные книги по литературе - это ступени становления читателя, дневник становления личности. Это БИБЛИОТЕКА ТВОРЧЕСТВА и СОТВОРЧЕСТВА, которая остается с человеком навсегда.

Рабочая тетрадь, по существу, - КОНСПЕКТ или ЗАПИСЬ современного урока литературы, основу которого составляет «вчитывание», размышление над текстом, над собственными переживаниями.

В тетради «Времена года» ученикам 5-6 классов предлагается осмыслить, как разные виды искусства (поэзия, живопись, музыка) художественными средствами передают тончайшие оттенки состояния природы. В каком-то смысле это живая антология стихов о временах года, проиллюстрированная картинами известных художников. В форме увлекательной беседы автор рассказывает много интересного из истории искусства, что помогает воспитанию эстетического вкуса школьников. Даются также первоначальные представления о поэтическом образе, его интерпретациях. Материал в тетради подобран так, что с ним удобно работать в течение всего учебного года.

Подписано в печать 21.02.1995. Формат 60x84/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 7,8. Изд. №02-012.

Printing House Eger, Hungary